

[библиотека ВГИК]

За период учебного 2011/12 года в библиотеку ВГИКа поступило 636 экземпляров книг по вопросам искусствознания и эстетики. В том числе изданий по киноискусству — 432, включая монографии педагогов ВГИКа, изданных университетом: Прожико Г. С. «Экран мировой документалистики»; Петров А. «Классическая анимация. Нарисованное движение» учебное пособие, М.: ВГИК, 2010 — 197 с.; Свешников А.В. «Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи», М.: ВГИК, 2012-352 с.; Воденко М. О. «Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия» учебное пособие, М.: ВГИК, 2011-119 с.; Михайлова Т. В. «Поэзия французского символизма» учебное пособие, М.: ВГИК, 2012 — 35 с.; Маньковская Н. Б., Бычков В. В. «Современное искусство как феномен техногенной цивилизации» учебное пособие, М.: ВГИК, 2011 — 208 с.; материалы научных конференций, проведенных во ВГИКе: 1) «Художник и кинообраз. Из опыта работы художника кино»: материалы международной научно-практической конференции (24 февраля 2010 года) / Сост. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры мастерства художника кино- и телефильма ВГИКа Елисеева Е. А. — М.: ВГИК, 2011. — 96 с.; 2) «Французская литературная классика на отечественном экране и русская на французском». Материалы научной конференции. — М.: ВГИК, 2012. — 230 стр.; 3) Российский кинобизнес: современность и перспективы». Материалы научно-практической конференции. — М.: ВГИК, 2011. — 161 с.

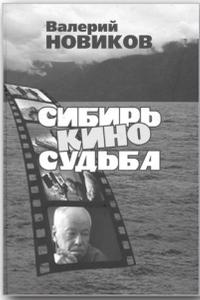

Бычков В. В.

«Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства»

Научное издание — М.: Издательство МБА, 2010. — 784 с. — (Российские Пропилеи).

Эта монография — современное исследование, которое автор относит к постнеклассической эстетике, усматривая в ней три взаимодополняющих компонента: метафизическое ядро — классическую эстетику; неонклассику — эстетику XX века на основе авангардно-модернистского и постмодернистского искусства; виртуалистику — нарождающуюся теорию виртуального эстетического опыта, складывающегося в сети Интернет. Соответственно, первый раздел — современное понимание предмета эстетики, ее краткая история, эстетические категории, смыслы эстетического и искусства. Второй раздел — реконструкция эстетического опыта в сознании XX века в контексте анализа основных направлений и феноменов в искусстве. Третий раздел намечает основные проблемы виртуального эстетического опыта в связи с новейшими видами арт-практик: видео-артом, интерактивным искусством, интернет-артом, виртуал-артом и т.п.; предлагается рабочая терминология, необходимая для изучения этой сферы современной эстетики, за которой большое будущее. Для философов, искусствоведов, культурологов.

Новиков В. Г.
«Сибирь. Кино.
Судьба

Барнаул: Изд.
 ГМИЛИКА, ОАО
 «Алтайский дом
 печати», 2011. —
 391 с.: ил.

Валерий Германович Новиков — режиссер-документалист, автор фильмов и нескольких книг. Его картины посвящены природе и истории Сибири («Берег двух океанов», «Птичьи базары» и др.); отражена алтайская тема («Алтайский заповедник — от весны до весны», «Обед с алтайцами», «Шукшин. Возвращение, или в поисках национальной идеи» и др.); особое место в его творчестве занимает тема Чернобыля («Чернобыль. Осень 1986» и др.). Он награжден «Орденом Мужества» (1999) за Чернобыль, его имя занесено во Всероссийскую Книгу Почета Союза «Чернобыль» (2001) Его творческие интересы многообразны, и это отразилось в новой книге. Здесь воспоминания о детстве, прошедшем в послевоенные годы в Бийске, очерки о странствиях по стране с кинокамерой и блокнотом, рассказы о встречах с интересными людьми. Например, о бардовском фестивале в академгородке Новосибирска в 1968-м, где звездами были Галич и Кукин (фильм назывался «Запрещенные песенки»). Глава «Что было, то было» («Байки сибирского киношника»), по сути, — занимательная история сибирского кино. Завершающая часть книги — очерки на тему кулинарии. Как показывает жизненный опыт автора, это увлечение связано с его профессией. В. Новиков — заслуженный деятель искусств России,

член Союза кинематографистов РФ. Для киноведов и широкого круга любителей мемуарной литературы.

Прожиго Г. С.
«Экран мировой
документалисти-
ки (очерки ста-
новления языка
зарубежного
документального
кино)»

М. : ВГИК, 2011. —
 320 с.

Тематика книги известного киноведа, доктора искусствоведения, профессора Г.С. Прожиго, обращена к мало исследованной области мирового кино — становлению выразительного языка в зарубежной кинодокументалистике. Представлено творчество как отдельных авторов, обладающих самостоятельным художественным миром: Р. Флаэрти, Д. Грирсон, Й. Ивенс, Г. Реджио, К. Маркер, Ф. Уайзман, В. Херцог, М. Мур, Л. Рифеншталь, Б. Хаанстра, Г. Якопетти и других, так и творческих объединений, в которых рождались новые направления и приемы: «школа английского документального кино», «группа 30» во Франции, английское «свободное кино», «новое американское кино», «политический документальный фильм», национальные школы Восточной Европы и другие. Издание сопровождается обширной фильмографией. При всей информационной насыщенности, работа написана выразительным и эмоциональным литературным языком, что привлечет как студентов разных вузов, так и любителей кино всех возрастов и разного интеллектуального уровня.

Эпштейн Э.
«Экономика Голливуда: на чем на самом деле зарабатывает киноиндустрия»

пер. с англ. — М.: Альпина Паблицерз, 2011. — 212 с.

Специалист по журналистским расследованиям в киноиндустрии Э.Эпштейн популярно рассказывает о финансовой кухне главных киностудий Голливуда. Неужели от продаж напитков и попкорна можно заработать больше, чем от билетов? Почему выгодно строить многозальные кинотеатры? Почему Шварценеггеру удается заключать баснословно выгодные контракты? Как заработать на старых кинолентах? На протяжении почти столетия, делает вывод автор, Голливуд выработал умение приспосабливаться к любым обстоятельствам, и есть надежда, что предприимчивые хозяева «фабрики грез» что-то изобретут и в цифровую эпоху. Он рассматривает вопросы безубыточности и прибыли фильмов, как влияет система звезд на прибыль, какова роль видеопродукции, как добиваться зрительского интереса в век цифровых технологий и какова роль телевидения в дистрибуции фильмов. Голливуд нельзя назвать единым организмом — его населяют шесть главных киностудий: Disney, Fox, Time Warner, Viacom, Universal NBC и Sony, которые контролируют выпуск почти всех фильмов на территории США. Они руководствуются в своей работе разными интересами, стилем управления, но им придется решать проблему цифрового кино. В Приложении дан отчет о дистрибу-

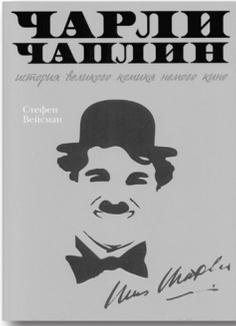
ции Warner Bros., в котором приводится финансовое состояние фильма «Полночь в саду добра и зла» (1997, реж. К. Иствуд). Для кинематографистов и широкого круга любителей кино.

Краснова Г. В.
«Роми Шнайдер. История жизни и любви»

М.: Зеленая лампа, 2012. — 288 с., фототраф.

Роми Шнайдер (Розмари Магдалена Альбах-Рети) — звезда немецкого и французского кино, одна из самых красивых и талантливых актрис мирового кинематографа. С начала 60-х гг. XX века снималась у крупнейших мастеров кино — Лукино Висконти, Клода Соте, Орсона Уэллса, Клода Шаброля и многих других. Ее красота всегда привлекала людей, они хотели знать все о ее жизни. Бегство из Германии, долгий любовный роман с Аленом Делоном, два неудачных замужества, трагическая гибель сына, в смерти которого она винила себя, разрушенное здоровье. И страстное неодолимое желание постоянно сниматься. «Только работа дает ощущение наполненности бытия, без которого невозможно жить на белом свете», — признавалась актриса. Роми тщетно пыталась соединить карьеру и семейную жизнь, ей это плохо удавалось. Она хотела обладать и тем и другим, а заплатила за это самым дорогим — жизнью. В книге представлены дневниковые записи актрисы, уникальные фотографии, воспоминания людей, с которыми была связана та или иная часть ее жизни. Для кинематографистов и широкого круга читателей.

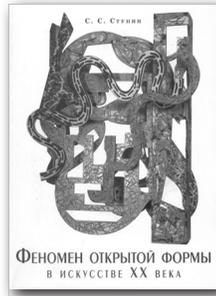

Вейсман С.
«Чарли Чаплин: История великого комика немого кино»
 пер. с англ. Т. Новиковой. — М.: Эксмо, 2010. — 352 с.: ил.

Один из самых известных ак-

теров мирового кино Чарли Чаплин провел свое детство в невероятной нищете. По его собственным воспоминаниям, это был самый несчастливый период его жизни. Как же этот бедный, одинокий ребенок сумел стать потрясающим комиком, которого полюбили и оценили во всем мире? А к 28-ми годам Чаплин стал миллионером и, пожалуй, самым знаменитым человеком в мире. Стефен Вейсман рассказывает о жизни Чаплина и об истоках его таланта удивительно подробно. Он показывает, как трагическое детство сформировало личность и творчество великого актера, какую роль сыграли в его судьбе Мак Сеннет и Д.У. Гриффит, как искусство Чаплина повлияло на развитие немого кино и весь мировой кинематограф. Политические взгляды Чаплина и его скандальная сексуальная жизнь всегда вызывали неоднозначную оценку. Вейсман убедительно анализирует эти стороны его жизни. Чаплин был гораздо более сложной и противоречивой личностью, чем считалось до сих пор. Вейсман блестяще рассказывает и о легенде экрана, и о непростом времени, когда Чаплин жил и работал. Вступление к изданию на-

писано Джеральдиной Чаплин. Для кинематографистов и широкого круга любителей киноискусства.

Ступин С. С.
«Феномен открытой формы в искусстве 20 века»
 М.: Индрик, 2012. — 312 с., ил.

Произведение искусства, оставшееся в истории,

обнаруживает в себе неиссякаемый источник смыслов, открытость к толкованиям, бесконечность содержания. Смысловая разомкнутость произведения претворяется художником и структурно, через особенности строения художественной формы. Все эти аспекты образуют проблемное поле книги: автор обнаруживает в явлении открытой формы универсальную модель, позволяющую мыслить произведение как пространство возможного, как организм, непрерывно пребывающий в становлении и развитии. Классическое искусство и нонклассика, таким образом, оказываются родственны. Усиление тяги к поэтике нон-финито, особенно заметное в искусстве с конца XIX века, ныне приобретает роль едва ли не самодовлеющего принципа творчества: приемы бриколлажа, креативная роль импровизации и случайности, интертекстуальность, акцент на зрительское сотворчество становятся лейтмотивом разнообразных поисков новейшего искусства. На материале живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, театра, поэзии, прозы.